

Особенности формирования художественного образа в изобразительном искусстве Китая

В статье исследуется художественный образ в изобразительном искусстве Китая, впервые рассматриваются условия его формирования. Автор выявляет характерные черты художественного образа в изобразительном искусстве, его отличие от других видов искусств.

In the article artistic image in the Chinese fine arts is researched and the conditions of its formation are examined for the first time. The author identifies the features of artistic image in the Chinese fine arts and its difference from the other types of art.

Введение. Искусство отличается от других сфер деятельности человека художественным образом, который объединяет творческое мышление, фантазию художника и реальные жизненные впечатления, опыт. Один вид искусства отличается от другого своим содержанием, способом и средствами художественного выражения, материями, техникой, а также образно-познавательным воздействием как на отдельного индивида, так и общества в целом. Каждый вид искусства способен расширять границы своей сферы и художественных возможностей за счет освоения средств выразительности других видов искусства, а также использования достижений науки и техники.

В каждом виде искусства художественный образ обладает собственной спецификой и характерными чертами.

Цель статьи – выявить особенности формирования художественного образа в изобразительном искусстве Китая.

Основная часть. Художественный образ в изобразительном искусстве рождается в замысле художника и воплощается в материале художественного произведения, а также отражает единство жизненного и живописного содержания. Художник, создавая произведение искусства, не изображает натуру в точности, а

дополняет ее мыслями и чувствами человека-творца.

Изобразительное искусство объединяет такие виды искусства, как живопись, графика и скульптура. Каждый из перечисленных видов искусства, обладая своей спецификой, имеет общие черты и средства выразительности. Следует отметить, что наиболее ярко специфика изобразительного искусства проявилась в таком виде искусства, как живопись.

Художественный образ в живописи наделен изобразительностью, но, в то же время, лишен движения, развития во времени. Это связано со спецификой данного вида искусства. Способность живописи к воспроизведению разнообразных явлений жизни, действительности определяет нагрузку, которую живопись несет как вид искусства, изображая природу, человека, животный мир, события из современной частной или общественной жизни людей, их исторического прошлого, мифологические образы, а также те, что созданы человеческой фантазией. В живописных художественных произведениях используются такие средства выразительности, как цвет и рисунок, светотень, выразительность мазков, фактуры и композиции, что позволяет воспроизводить на полотне всю

красоту и богатство мира, объемность предметов, их материальное своеобразие, пространственную глубину и воздушную среду. В живописи возможны развернутое повествование и сложный сюжет. Это позволяет не только наглядно воплощать зримые явления реального мира, показывать широкую картину жизни людей, но и пытаться раскрыть сущности исторических процессов и внутреннего мира человека. Художественный образ в живописи формируется путем передачи внешнего образа вещей и явлений, он также должен раскрывать внутреннее содержание, эстетические свойства изображаемого объекта.

В китайском изобразительном искусстве художественный образ формировался на протяжении всей истории цивилизации и культурной традиции, насчитывающей пять тысяч лет. Китайская живопись обладает уникальными национальными особенностями, сформировавшимися в ходе становления своей культуры. Особое значение для ее формирования имело взаимодействие живописи с философией, литературой и другими видами китайского искусства, в частности, архитектурой, каллиграфией, декоративно-прикладным искусством. Художественный образ в традиционной живописи напрямую зависел от технических приемов и материалов, которые использовал художник. Ширина кисти, длина ворса, качество материала, который служил основой для создания композиции, качество туши непосредственно влияли на формирование художественного образа. В отличие от европейской традиции, в Китае художественная культура не зависела от смены и развития художественных стилей и направлений. В Китае «...мы застаем необычайно устойчивый, до мелочей продуманный и эстетически переработанный быт, цельное и последовательное мирозерцание, сложный, но прочный сплав художественных стилей... Стилистическое единство китайского искусства – это результат не только глубокого проник-

новения китаецких мастеров в природу вещей... но прежде всего их искреннего и безупречного доверия к жизни во всем ее разнообразии» [1, с. 5 – 6].

В китайской живописи мастер в процессе работы считает, что китайская черная тушь содержит все пять базовых цветов и может передавать любой цвет. Тушь из-за интенсивности свечения, густоты, нанесения различными штрихами – темными или светлыми – дает множество различных оттенков, которые позволяют создавать иллюзию объема и пространства.

Значительным элементом для создания картины художником является инструмент – кисть, имеющая свою форму и применяемая как в живописи, так и в каллиграфии. Именно линия, являясь основным средством выразительности, определяет форму традиционной китайской картины. Благодаря особой структуре кисти линия обретает ритм, передает чувства и настроения мастера.

Жанровое разнообразие древнекитайской живописи также определяет особенности художественного образа. В отличие от европейской живописи, древнекитайская делится на следующие жанры: «люди» (включает портретный рисунок, исторические, дворцовые, бытовые, городские сюжеты, а также иллюстрации преданий и легенд); пейзаж («горы и воды»); «цветы и птицы».

Первые попытки проникновения западноевропейской живописи на территорию Китая относятся к XVII в. и связаны с именем итальянского художника-иезуита Джузеппе Кастильоне. Картины, пришедшие с Запада, сами китайцы называли «сиянхуа», а отечественная живопись стала называться «традиционная китайская живопись». Термин «традиционная китайская живопись» возник для отличия от западноевропейской живописи [2, с. 4].

Китайская традиционная живопись отличается от европейской как по тематике, так и по форме и изобразительным средствам.

Еще в IV в. художник Гу Кайчжи выразил мысль, что «...форма – это лишь средство для выражения духа» [3, с. 5]. Позже, в V в., Се Хэ назвал «живость» наиважнейшим из «шести принципов живописи». Данная характеристика свидетельствует о том, что китайская живопись, начиная от истоков своего зарождения, осознавала важность передачи духа природы, чем ее простого копирования.

В китайской живописи художник должен не просто создавать подобие образа, но и передавать атмосферу, связанную с ним. Хорошему художнику следует не только «наблюдать», но и «достигнуть» то, что он рисует. Цзин Хао, мастер пейзажной живописи X века, говорил, что только нарисовав сосну десять тысяч раз, он смог постичь ее дух.

Композиции традиционных китайских картин свободны и создаются с помощью мазков и штрихов, нанесенных тушью на шелк или бумагу. Начиная с XIII в., на картинах в качестве дополнения к изображению стали появляться стихи и каллиграфия. Особую важность приобрел «творческий замысел», который и является художественным образом [4, с. 72].

Формируя сюжет и выстраивая композицию, китайский художник выражает свои мысли ясно, изящно, выделяя более интенсивно то, что является наиболее важным для раскрытия замысла. В китайской традиционной живописи наряду с сюжетом огромное внимание уделяется свободному фону. Незаполненное живописью пространство фона самых различных форм и размеров создает как бы самостоятельный рисунок, который дает возможность для полного раскрытия основной темы, оставляя зрителю пространство для домысливания и составления собственного произведения.

Для китайской традиционной живописи характерно особое применение цвета. Художник, используя цвет, стре-

мится не к его реалистической передаче, а к цветовому эффекту, который создается благодаря гармонии цвета и «объективной реальности» в сознании зрителя. Художники часто «...задействуют для достижения своей цели сочные, контрастные цвета. Такого рода технический прием известен как гунбичжунцай (“тщательность исполнения и сочность цвета”))» [3, с. 6].

В китайской живописи также имеет место постоянное смещение перспективы, то есть для современного западноевропейского зрителя – это полное пренебрежение современными, научными принципами. Но в Китае данная условность, выработанная на основе национальной философии, дает возможность воспринимать сюжет определенной картины под так называемым «вселенским углом», расширяя границы восприятия.

Все вышеназванные черты китайской традиционной живописи существуют и в творчестве современных художников, которые продолжают и преумножают вековые традиции. Художественный образ, сформированный в древности на основе отражения объективной действительности в живописи с позиций определенного эстетического идеала и средств выразительности, техник и материалов, продолжает развиваться и в современном искусстве. Например, сочетание туши и цвета присутствует в работах современных художников У Чаншо и Ци Байши, которые часто рисовали цветы в цвете, а листья – черными, иногда сочетая в одной линии черноту и цвет [3, с. 7].

На современном этапе китайское изобразительное искусство формируется как в рамках традиции, так и под влиянием западного современного искусства.

Мастера при создании художественного образа стали использовать такие методы, как метафора, гиперболы, символика, искажение и отвлечение. Также с постижением техники письма маслом живописцы освоили и новые для Китая художественные направления, среди ко-

торых особое распространение получают реализм и импрессионизм. В конце XX в. на современную живопись оказали влияние авангардные направления. Многие художники, используя опыт современного западного искусства, значительно обогатили свой творческий облик.

В китайской живописи наиболее значимым является традиционный художественный образ, который основан на вековых ценностях китайского народа. Традиционный художественный образ отражает вечные истины коллективного опыта людей в различных сферах жизни: религиозной, философской, социальной и др. Традиционный образ статичен и универсален.

В конце XX в. традиционные нормы живописи стали отходить на второй план. Для развития живописи был характерен плюрализм, который проявился в возможности поиска разнообразных форм, языков, стилей и творческого мастерства. Но художественная практика показала, что такой подход не только не мог прервать связи с традициями и привести к возникновению западной копии, но и позволил китайскому изобразительному искусству найти свое место в современном мире. Расширение среды существования культуры привело к тому, что этот период стал временем противоречий в развитии [5, с. 42].

На рубеже XX – XXI вв., как отмечает исследователь традиционной живописи Китая Не Ци, «...китайская традиционная живопись вступила в мультикультурную эпоху, что привело к демократизации ее изобразительных методов. Реформы в экономике и обществе дали китайской традиционной живописи не только возможность развиваться, но и новую для этого среду. Эти перемены способствовали отходу искусства от идеологических баталий и противостояния всему миру. Современный этап развития китайской традиционной живописи представляет собой синтез традиционного искусства, западноевро-

пейских направлений изобразительного искусства и достижений мировой художественной культуры. Между странами Запада и Китаем значительно усилилось культурное взаимодействие, что стимулировало искусство к дальнейшему развитию. Изучение техник и приемов западной живописи обогатило живописные произведения китайских художников» [6, с. 92].

На основе традиционного художественного образа в китайском изобразительном искусстве на рубеже XX – XXI вв. формируется авторский художественный образ, который определяет индивидуальный способ выражения чувств, мыслей, мировоззрения художника. Автор художественного образа – художник – не просто пытается повторить, скопировать жизнь, а дополняет, домысливает ее согласно художественным законам воображения, фантазии, вымысла. В процессе типизации художник отбирает и осмысливает жизненный материал и на его основе создает целостный, прекрасный, эмоционально-действенный художественный образ современного ему мира, сохраняя в то же время традиции. Художественный образ обладает самостоятельным содержанием, которое создается автором с помощью творчески переработанных средств художественной выразительности.

В процессе трансформации художественный образ может подвергаться преобразованию и изменению отдельных содержательных и смысловых аспектов, но, в то же время, может и сохранять изначально присущие ему свойства.

Заключение. Таким образом, в современной китайской живописи художественный образ формируется на основе традиционных материалов, техник, средств выразительности древнего изобразительного искусства и направлений, течений, характерных для западноевропейского изобразительного искусства. В китайском изобразительном искусстве широкое распространение получил традиционный

художественный образ, основанный на многовековых техниках, жанрах, приемах китайского искусства. В то же время, начиная с XX столетия, под влиянием западноевропейского изобразительного искусства стал формироваться

авторский художественный образ. Для него характерен синтез европейских техник и приемов со средствами выразительности китайской живописи. Живопись приобрела глубину, образность, новое содержание.

-
1. Малявин, В. Китай в XVI – XVII вв. Традиция и культура. Эпоха. Быт. Искусство / В. Малявин. – М. : Искусство, 1995. – 288 с.
  2. Чжуан, Ц. Китайская живопись : отражение истории / Ц. Чжуан, Ч. Не. – Пекин : Межконтинентальное издательство Китая, 2011. – 176 с.
  3. Аньчжи, Ч. История китайской живописи / Ч. Аньчжи ; пер. с англ. С. Демина. – Ростов на/Д : Феникс ; Краснодар : Неоглори, 2008. – 350 с.
  4. Се, Юнхуэй. Тенденции развития китайской живописи в настоящее время : общие положения / Юнхуэй Се // Инновационные просекты и программы в образовании. – 2014. – № 5. – 172 с.
  5. Чжан, Далэй. Диалектика традиционного и современного в изобразительном искусстве Китая XXI века / Далэй Чжан // В мире науки и искусства : вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – 2014. – 202 с.
  6. Не, Ци. Традиционная живопись Китая в контексте развития национального и европейского искусства XX – начала XXI века : монография. – Минск : Энциклопедикс, 2014. – 128 с.

Статья поступила в редакцию 06.06.2016